

Fotografía editorial en la moda

MARIO MACÍN

Fotógrafo profesional de Moda

*La naturaleza del mundo editorial
es contar una historia, después
existen muchas libertades.*

MARIO MACÍN

L

a moda en el ámbito editorial contribuye a contar una historia o apoyar una narrativa, centrándose en crear un ambiente o tono específico para el proyecto. A través de un diálogo con el fotógrafo Mario Macín, quien es profesional especializado en retrato, moda, publicidad, editorial, arte, arquitectura y *landscape*, nos cuenta su experiencia en el mundo de la fotografía editorial, en el cual, el trabajo en equipo es una cuestión fundamental para un buen resultado. Este artículo aborda los temas que Mario Macín compartió durante la plática.

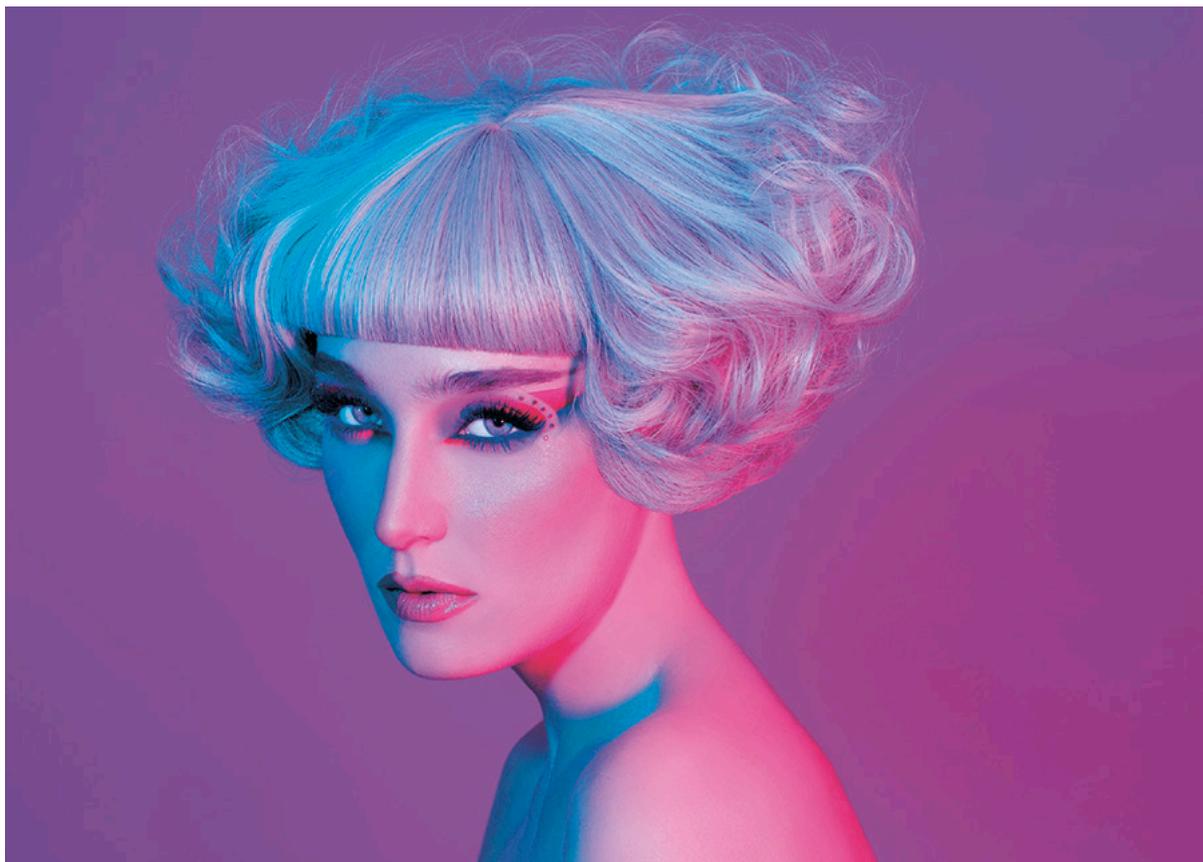
Tanto la fotografía editorial como el estilismo de moda se muestran como áreas complementarias, que permiten el desarrollo de dichos proyectos de manera adecuada, ya que ambos son elementos fundamentales en la creación de imágenes impactantes y visualmente atractivas en el mundo de la moda. El estilismo de moda se refiere al arte de seleccionar la ropa,

los accesorios, el maquillaje y el peinado adecuados para una sesión de fotos, un desfile de moda o cualquier otro proyecto relacionado con ésta.

La fotografía editorial, por otro lado, se centra en la creación de imágenes que cuentan una historia o transmiten un mensaje específico. En el contexto de la moda, la fotografía editorial se utiliza comúnmente en revistas, campañas publicitarias y sitios web para mostrar las últimas tendencias y colecciones de diseñadores.

El *stylist* trabaja en colaboración con el fotógrafo y otros miembros del equipo creativo para asegurarse de que la visión conceptual complemente la composición fotográfica y así se traduzca correctamente al mensaje deseado en la imagen final.

Es por esto que, en una sesión de fotos, el papel del *stylist* es muy importante, ya que tiene un profundo conocimiento de las tendencias actuales y emergentes en la moda.

Sofía Miñarro - Expo Beauty Show. Fotografía: Mario Macín.

Tino Casco - Amatl Magazine. Fotografía: Mario Macín.

Además, es capaz de interpretar estas tendencias y aplicarlas de manera creativa en sus proyectos, definiendo así un estilo único. Éste desempeña un papel crucial en el mundo de la moda al interpretar tendencias, crear imágenes impactantes, potenciar la creatividad, ofrecer asesoramiento personalizado y colaborar en proyectos creativos. Su habilidad para combinar estilo, técnica y visión artística lo convierte en pieza clave en la industria de la moda.

El estilismo de moda a menudo refleja en la fotografía las tendencias culturales y sociales del momento. Por ejemplo, Mario Macín nos habla de que se pueden incorporar elementos de la cultura pop, la música, el arte y la política en las elecciones de moda para capturar el estado de ánimo y el espíritu de la época. Otra manera de crear *looks* únicos y expresivos es tomando prestados elementos de diferentes culturas y subculturas.

La moda étnica, el *streetwear* y otros estilos subculturales a menudo influyen en las tendencias de moda y son incorporados por los estilistas en sus proyectos. En muchos casos, el estilismo de moda se utiliza como una forma de apoyar o hacer una declaración sobre ciertos movimientos sociales o causas; por ejemplo, con marcas que tienen prácticas sostenibles o promover la diversidad y la inclusión. La moda puede ser una forma de explorar y expresar la identidad personal, incluida la identidad de género. Un estilista puede trabajar con una amplia gama de estilos y prendas para ayudar a las personas a expresar quiénes son y cómo se sienten en relación con su identidad.

ELEMENTOS CLAVE DE LA FOTOGRAFÍA EDITORIAL

La naturaleza del mundo editorial es contar una historia, a partir de ahí hay muchas libertades. Hay una secuencia de imágenes que te llevan directamente a una historia, como las que hicieron grandes fotógrafos como Mario Testino o Annie Leibovitz. También existen muchas editoriales que cuentan una historia propia, que se aplica para todo el equipo de trabajo, porque no se trata nada más de hablar del fotógrafo, sino también del estilista o del maquillista. Desde la perspectiva de Mario Macín, se trata de un guión donde primero se conceptualiza una idea, luego se hace un *moodboard* con imágenes de referencia para que cada persona que colabora con el proyecto tenga una idea de cómo se tiene que ir trabajando.

La iluminación y la composición lo son todo para la fotografía editorial; además de lo que se mencionó respecto a la importancia de todo el equipo de trabajo, lo que termina por darle unión a todo son estos dos elementos.

De hecho, la iluminación es parte también de la creación del concepto. Para ello, se debe tener en cuenta un esquema de acuerdo con el propósito, por ejemplo al realizar una sesión de fotografía cosmética, se busca resaltar el producto en función de la campaña publicitaria.

De ahí la importancia de que este esquema de iluminación funcione para el concepto.

Por otro lado, la composición tiene que ver muchísimo con el tema de cómo realizar el proyecto y con la visión como fotógrafo, recordando que para cada uno es diferente, aunque se trate de una misma técnica.

Ambos son aspectos cruciales en la fotografía editorial de moda, ya que contribuyen a resaltar los detalles de la moda, crear atmósfera y *mood*, destacar la figura y el movimiento, dirigir la atención del espectador y crear interés visual en la imagen final. Un fotógrafo y un equipo de producción de moda exitosos comprenden la importancia de estos elementos y los utilizan de manera efectiva para crear imágenes poderosas y convincentes.

La selección de los atuendos y accesorios para una sesión de fotos de moda editorial se lleva a cabo en dos enfoques. En el primer enfoque, el fotógrafo debe adaptarse a las necesidades de la sesión, que van más allá de simplemente crear conceptos. Por ejemplo, en las portadas de revistas de moda, además de la creatividad, también se consideran aspectos como la belleza, las tendencias de maquillaje y la presencia de celebridades, lo que implica un concepto diferente tanto en iluminación como en creación en comparación con una revista más alternativa. Mario Macín menciona que:

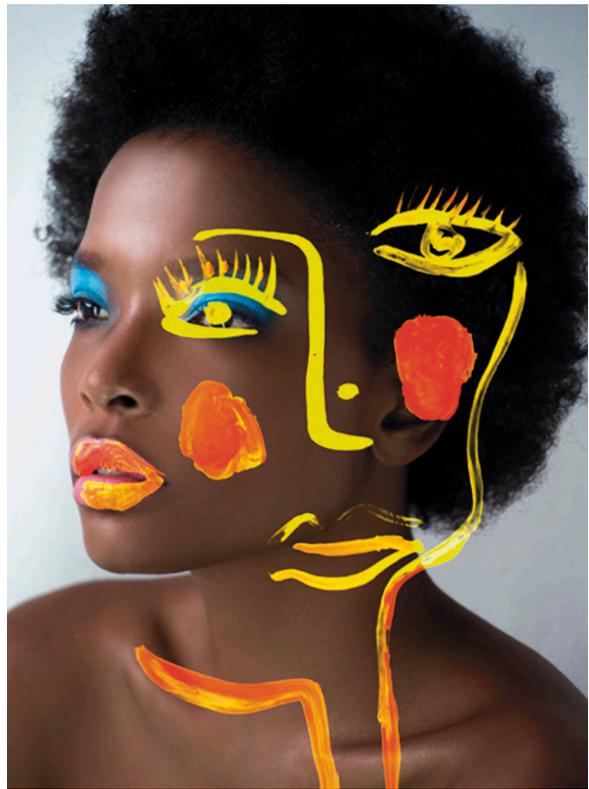
lo más importante es confiar en los profesionales del equipo, permitiendo que cada uno tenga libertad creativa en su área.

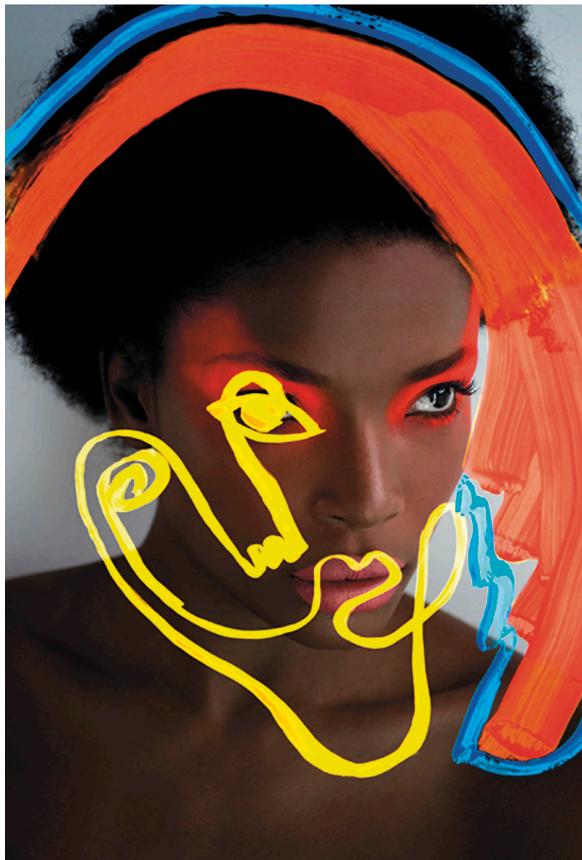
Alexander Arana - Poza Magazine. Fotografía: Mario Macín.

En el segundo, el fotógrafo está más involucrado en la creación del concepto editorial; se da una opinión más directa sobre la sesión de acuerdo con lo que sea necesario para una buena fotografía. De igual manera, es necesario comprender el concepto y la visión general de la sesión, así como la realización de una investigación exhaustiva para obtener inspiración y crear un *moodboard* como referencia visual.

La selección prendas y accesorios se deben ajustar al concepto de la sesión, considerando tanto la estética como el ajuste de los modelos o celebridades involucrados. Igualmente se hace una prueba de vestuario para garantizar que todo funcione y se vea bien en cámara, así como la coordinación con otros miembros del equipo creativo. En ambos enfoques, se enfatiza la importancia de la preparación y organización meticulosas, así como la capacidad para adaptarse y sugerir cambios si algo no está funcionando durante la sesión.

Gisella Correa- AVESSA Magazin. Fotografía: Mario Macín.

Gisella Correa - AVESSA Magazine. Fotografía: Mario Macín.

¿CÓMO SE LOGRA SER FOTÓGRAFO EDITORIAL?

En el mundo de la moda, hay una percepción de que el desarrollo profesional puede ser orgánico, sin necesidad de estudios formales y siendo autodidacta; sin embargo, siempre se destaca la importancia del aprendizaje continuo y la adquisición constante de conocimientos. Esto se refuerza con la idea de que el estudio es fundamental, incluso si no se ejerce directamente la carrera estudiada.

Mario Macín ha buscado adquirir más conocimientos, ya que considera que el aprendizaje es un diferenciador en el mundo competitivo de la moda, resaltando la importancia de tener un conocimiento amplio y diverso, que permita enfrentar diferentes situaciones y resolver problemas de manera efectiva. Esto es especialmente relevante en un entorno en constante cambio, donde la actualización y la adaptación son clave. Además, el conocimiento brinda seguridad y confianza para tomar decisiones y

Andrea Carrazco. Fotografía: Mario Macín.

resolver problemas, lo que se considera esencial en un entorno profesional. La solución de problemas está estrechamente ligada al conocimiento previo.

Es difícil resolver problemas si no se posee el conocimiento necesario para comprender la situación y encontrar soluciones efectivas. Un ejemplo claro es la adaptación del proceso de edición y retoque digital, ya que los avances tecnológicos en equipos fotográficos, software de edición y técnicas de procesamiento de imágenes han permitido capturar y crear fotografías de mayor calidad con mayor facilidad y eficiencia, abriendo nuevas posibilidades creativas en la fotografía.

Esto permite a los fotógrafos explorar nuevas formas de expresión y experimentar con estilos y enfoques innovadores. En el mundo de la fotografía, donde la creatividad y la expresión artística se fusionan con la técnica y la tecnología, el trabajo en equipo emerge como un pilar fundamental para alcanzar resultados excepcionales. En contextos como la moda, la producción de imágenes impactantes se requiere

la colaboración de diversos profesionales. Cada imagen es el resultado de una colaboración meticulosa entre diversos talentos: desde el fotógrafo que capta la imagen hasta el estilista que selecciona la vestimenta y el maquillador que perfecciona el aspecto de los modelos, pues cada miembro del equipo desempeña un papel crucial en la creación de una narrativa visual coherente y poderosa.

Aunque el fotógrafo suele ser el rostro visible detrás de una imagen, es esencial reconocer y valorar la contribución de cada persona involucrada en el proceso creativo. El fotógrafo tiene la responsabilidad de canalizar la energía del equipo hacia una dirección cohesiva y asegurarse de que cada elemento contribuya a la narrativa visual deseada. El trabajo en equipo no sólo implica una colaboración técnica, sino también la sinergia creativa y la gestión eficaz de la energía del equipo. Cuando cada miembro del equipo se compromete con la excelencia y colabora de manera efectiva, el resultado es una imagen que trasciende lo ordinario y deja una impresión duradera en el espectador.